Investigar desde la práctica musical

Los proyectos artísticos
en el programa de
Formación Musical de
la Universidad El Bosque

Abril de 2018
ISBN: 978-958-739-127-5 (Digital)

© Universidad El Bosque
© Editorial Universidad El Bosque
© Blanza Luz Morales Ortíz
© Ana Margarita Giraldo Veloza

Rectora: María Clara Rangel Galvis
Vicerrectora Académica: Rita Cecilia Plata
Vicerrector de Investigaciones: Miguel Otero Cadena
Vicerrector Administrativo: Francisco Falla
Decano Facultad de Creación y Comunicación: Juan Pablo Salcedo

Editorial Universidad El Bosque
Dirección: Av. Cra 9 n.° 131A-02, Bloque O, 4.° piso
Teléfono: +57 (1) 648 9000, ext. 1395
Correo electrónico: editorial@unbosque.edu.co
Sitio web: www.uelbosque.edu.co/editorial
Coordinación editorial: Miller Alejandro Gallego C.
Diseño y diagramación: María Camila Prieto A.
Corrección de estilo: Andrés Vélez Cuervo

Esta publicación no puede ser reproducida ni total ni parcialmente, ni entregada o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sin el permiso previo de los titulares del *copyright*.

780 I59i

Investigar desde la práctica musical: los proyectos artísticos en el programa de formación musical de universidad EL Bosque /Bogotá: Universidad El Bosque; Programa de Formación Musical
212 p.
ISBN: 978-958-739-127-5 (Digital)

1. Música—Formación de profesionales. 2. Arreglos musicales. 3. Instrumentos—Enseñanza. 4. Ingeniería de sonido.

Fuente. SCDD 23ª ed. – Universidad El Bosque. Biblioteca Juan Roa Vásquez (abril de 2018).

Investigar desde la práctica musical

Los proyectos artísticos en el programa de Formación Musical de la Universidad El Bosque

Blanca Luz Morales Ortíz
Ana Margarita Giraldo Veloza

UNIVERSIDAD EL BOSQUE
Editorial

“Algunos tipos formales –o sea, tipos representativos de una forma determinada– en el transcurso del tiempo consiguieron de tal modo el favor de los compositores, que lograron no solo imponerse y perdurar, sino incluso convertirse en prototipos.

A ellos nos referiremos con la expresión de ‘tipos clasificados’, los cuales son pocos, mas con infinitas variantes que no conservan su título, su denominación, pero sí sus huellas”.

(Zamacois, 2003, p. 3)

Introducción. 10

1. A modo de preludio 16

1.1. Asignaturas destinadas a la formación para la investigación en el Programa de Formación Musical 19
1.2. Gestación del proyecto desde las ideas: descripción de Proyecto Artístico I 22
1.3. Particularidades del planteamiento de los proyectos desde los énfasis 31
1.3.1. Énfasis en Arreglos Musicales 33
1.3.2. Énfasis en Composición 44
1.3.3. Énfasis en Ejecución Instrumental 50
1.3.4. Énfasis en Enseñanza Instrumental 60
1.3.5. Énfasis en Ingeniería de Sonido 66

2. La tocata 78

2.1. Líneas melódicas y material temático 81
2.2. Líneas de investigación 83
2.2.1 Material principal 94
2.2.2 Relación de las líneas de investigación con los énfasis 95
2.3. Estructuración y componentes 101
2.4. Recolección de datos 118

3. La fuga 122

3.1. Tipos de productos desarrollados en cada uno de los énfasis 125
3.1.1 Productos del Énfasis en Arreglos y del Énfasis en Composición 126
3.1.2 Productos del Énfasis en Ejecución 129
3.1.3 Productos del Énfasis en Enseñanza Instrumental 130
3.1.4. Productos del Énfasis en Ingeniería de Sonido 131
3.2. Los espacios de las ideas. Otras instancias para la creación, la investigación y la investigación-creación 135

4. Coda. Recursos por explorar 138

4.1. Línea transversal. Temas a desarrollar 143
4.2. Material desarrollado como antecedente 146
4.3. Los proyectos como antecedentes a la Maestría en Músicas Colombianas 154
4.4 Los proyectos como antecedentes a la Licenciatura en Música 165
4.5. De la discusión a las recomendaciones: el inicio de un nuevo movimiento 175

5. Referencias y anexos 180

Lista de tablas 204
Lista de figúras 206
Lista de anexos 206
Índice onomástico 208

Introducción

A finales del año 1998, por el Acuerdo No. 5538, expedido por el consejo directivo de la Universidad El Bosque, surge el Programa de Formación Musical, producto del éxito que habían tenido los cursos libres sobre música y artes que se desarrollaron en la universidad durante el año 1997.

Según el documento de Verificación de Estándares de Calidad para Registro Calificado, que el Programa de Formación Musical desarrolló en el año 2005, la carrera surge a partir del análisis realizado sobre los programas de Pregrado en Música que existían en Colombia para ese momento, los cuales se enfocaban básicamente en la formación clásica, orientada a formar instrumentistas o pedagogos musicales, por lo cual se pensó en plantear una propuesta que fuera novedosa y que correspondiera a las "expectativas y aspiraciones de los estudiantes potenciales del S. XXI" (Universidad El Bosque, 2005, p. 4).

Es por esto que el programa se implementó en su inicio con seis énfasis, con la pretensión de brindar una amplia gama de posibilidades, acorde a "deseos, e intereses y sus posibilidades" (Universidad El Bosque, 2005, p. 5) de los futuros estudiantes. En el documento de Registro Calificado del año 2005, se indican los siguientes perfiles para cada uno de dichos énfasis:

- **Interpretación Instrumental:** "Ofertado para los estudiantes con "más talento y posibilidades instrumentales'" (Universidad El Bosque, 2005, p. 5).
- **Enseñanza Instrumental:** "Dirigido a la formación de profesores de un instrumento específico, en los niveles infantil, juvenil y universitario" (p. 5).
- **Arreglos Musicales:** "Destinado a formar músicos que cuenten con habilidades para realizar transformaciones de un material musical ya existente en nuevos formatos" (p. 5).
- **Dirección de Conjuntos:** "Orientado a la formación de directores de agrupaciones musicales de diversos formatos".
- **Música Antigua:** "Destinado a la formación de músicos especialistas en este periodo musical".
- **Ingeniería de Sonido:** Orientado a preparar músicos que cuenten con herramientas básicas de la ingeniería de sonido, que les permitan trabajar en "investigación musical, producción de discos y en los diferentes productos sonoros, tales como eventos, conciertos, toma de muestras de audio con carácter antropológico y social, así como la producción de final de discos, televisión, radio, cine y video" (p. 13) y habilidades que les permitan manejar adecuadamente un estudio de grabación.

El consejo directivo de la universidad, mediante la Resolución 11.760 de 2013, autorizó el cierre de dos de los énfasis ofertados: Música Antigua y Dirección de Conjuntos, debido a la ausencia de inscripciones en estos desde el año 2006. Asimismo, en el año 2008, según en el Acta 140 del 24 de abril, el Consejo de Facultad de Artes aprueba el énfasis de Composición que inicia su funcionamiento para el segundo semestre de dicho año. Desde entonces, el Programa de Formación Musical de la Universidad El Bosque cuenta con cinco énfasis: Arreglos Musicales, Ejecución Instrumental, Enseñanza Instrumental, Ingeniería de Sonido y Composición.

Desde su inicio, el Programa de Formación Musical ha sido presencial, ha tenido una duración de diez semestres y ha otorgando el título de Maestro en Música. Los énfasis presentados anteriormente son cursados desde séptimo y hasta décimo semestre, luego de que son aprobadas las asignaturas del núcleo básico.

La formación del núcleo básico tiene el propósito de desarrollar los aspectos fundamentales de la música desde lo teórico y práctico; estos conocimientos son impartidos durante los prime-

ros seis semestres de la carrera. El área profesional está conformada por asignaturas particulares a los énfasis, que se cursan de séptimo a décimo semestre y que constituyen las líneas de formación hacia las cuales se puede inclinar cada estudiante, según sus aptitudes e intereses. La formación complementaria se imparte en los ciclos básico y profesional, y corresponde a las asignaturas del área de investigación.

El perfil general del egresado que aparece en el Informe de Autoevaluación con Fines de Acreditación del Programa de Formación Musical (Universidad El Bosque, 2015) es el de un profesional capaz de desempeñarse, según su énfasis, en los campos de la ejecución, enseñanza, creación (original y derivada), producción y montaje musical. Sus conocimientos le permiten hacer ejercicio inmediato de su profesión, continuar su formación en áreas disciplinares o interdisciplinares tanto en programas nacionales o extranjeros, y crear oportunidades laborales desde la creación de empresa o la gestión cultural.

En el Reglamento Estudiantil de la Universidad El Bosque, elaborado en el año 2003, se incluye como requisito de grado, además de cursar el 100% de los créditos del programa, o mínimo el 50% en el caso de que el estudiante sea de transferencia, se debe presentar un trabajo de grado, el cual es determinado por el consejo de facultad que rige al programa cursado por el estudiante. En el Programa de Formación Musical, dichos trabajos se realizan en el espacio académico denominado "Proyecto artístico" que se encuentra vinculado al área de investigación.

Los proyectos artísticos del Programa de Formación Musical se vienen desarrollando desde el año 2004. Debido a que para el año 2014, cuando ya se llevaba una década de producción de estos trabajos, se desconocía el cómo se estaban realizando, así como al hecho de que en la base de datos de la biblioteca de la universidad no aparecían reseñados algunos de los proyectos desarrollados, se hizo necesario plantear una investigación que se propuso en la Convocatoria Institucional de Investigación del año 2014, y que salió favorecida para ser patrocinada por la universidad.

Este libro se desarrolla con la intención de dar a conocer los resultados del proyecto de investigación "Estado del arte de los proyectos artísticos del Programa de Formación Musical de 2004-2014. En dicha investigación se tuvo como investigadora principal a Blanca Luz Morales y como coi-nvestigadores a los profesores: Daniel Álvarez, Gusta-

vo Campos, Eduardo Díaz, Ana Giraldo, Germán Molano y Lina Rodríguez. Asimismo, participaron ocho estudiantes del Programa de Formación Musical pertenecientes a diferentes énfasis, que estuvieron vinculados como auxiliares de investigación:

- **Énfasis en Enseñanza Instrumental:** Libny Molano y Laura Guerrero.
- **Énfasis en Ejecución:** Natalia Lizarazo, Eduardo Marín y Daniel Martínez.
- **Énfasis en Ingeniería de Sonido:** María Paula Mora, Nicolás Moreno y David Sánchez.

El objetivo general de la investigación fue establecer las características de los proyectos artísticos del Programa de Formación Musical en sus diferentes énfasis, contemplando aspectos como sus componentes, tipos de productos, metodologías más utilizadas, mejores proyectos de la década, número de trabajos sustentados en el programa y en cada uno de sus énfasis, ejes temáticos, líneas de investigación, productos y referentes bibliográficos, mediante un análisis comparativo. Como objetivos específicos se tuvieron los siguientes:

- Establecer las temáticas y líneas de investigación que más se han tratado en los proyectos artísticos del Programa de Formación Musical, a nivel general, por énfasis y por periodo de transformación curricular.
- Seleccionar y publicar los quince mejores trabajos que se han elaborado en el programa desde el año 2004 hasta el año 2014.
- Determinar el porcentaje de trabajos relacionados con la música colombiana y las temáticas que subyacen a estos, con miras a enriquecer los antecedentes investigativos de una futura Maestría en Música Colombiana.
- Identificar las metodologías más utilizadas para el desarrollo de los proyectos artísticos del Programa de Formación Musical de la Universidad.
- Establecer cuáles y cómo se han desarrollado los componentes de los proyectos artísticos desde el año 2004.
- Seleccionar los trabajos que aún tienen vigencia, según año de sustentación y de publicación e idioma de las referencias bibliográficas utilizadas.
- Elaborar el banco de Resúmenes Analíticos Especializados (RAES) de todos los proyectos artísticos del Programa de Formación Musical.

Además de lo anterior, esta investigación se realizó con el fin de caracterizar los proyectos artísticos y extraer desde su análisis crítico unas recomendaciones que enriquezcan la práctica académica del formato de los proyectos artísticos hacia el futuro, y a la vez sentar un precedente sobre los trabajos de investigación formativa, vinculados a las temáticas relacionadas a la Maestría en Músicas Colombianas, que pueden constituir un antecedente a dicho programa, el cual constituye el primer posgrado derivado de la carrera de Formación Musical de la Universidad El Bosque.

Este libro se desarrolla en cuatro capítulos, en el primero, titulado "A modo de preludio", se hace un acercamiento a los espacios académicos que constituyen la génesis de las ideas y del planteamiento de los proyectos. En el segundo capítulo, "La tocata", se trata el proceso de elaboración de los proyectos desde las temáticas desarrolladas por énfasis, líneas de investigación, tipos de estudio, diseño metodológico de los proyectos y técnicas de recolección de datos empleadas. En el tercer capítulo, con el nombre de "La fuga", se muestra cómo las ideas se han transformado en productos musicales, de los cuales se han obtenido diferentes matices. Finalmente, en "Coda. Recursos por explorar" se presentan unos lineamientos de gestión del conocimiento que aportan indicaciones al comité curricular del Programa de Formación Musical, en la gestión del proyecto artístico, la investigación en el programa y en la facultad, los nuevos programas de Licenciatura en Música y de Maestría en Músicas Colombianas, y nuevas temáticas para la creación e investigación-creación en los diferentes énfasis.

Teniendo en cuenta que el Programa de Formación Musical oferta énfasis en distintos campos de acción para el profesional en música, los contenidos abordados en este libro podrían presentar ideas de investigación o creación musical, o modelos metodológicos para el desarrollo de nuevos trabajos de investigación en música. Se espera que este libro constituya una motivación para que otros programas de pregrado en música desarrollen estudios sobre sus trabajos de grado y a través de esto se puedan caracterizar los procesos investigativos a nivel de pregrado en música en Colombia.

A modo de preludio

1

“Obertura y preludio
son los nombres que
de preferencia se dan,
desde antiguo, a una pieza
de un solo tiempo,
compuesta para servir
de pórtico musical”.
(Zamacois, 2003, p. 214)

El preludio es lo que precede a algo.
En el caso particular de la música consiste en una composición que sirve como introducción a una obra.
En ocasiones, a través de su ejecución se preparaban los instrumentos para la interpretación de una obra musical.
Este primer capítulo presenta las instancias de preparación para el desarrollo de los proyectos artísticos.
El capítulo se desarrolla en tres apartados: “Asignaturas destinadas a la formación para la investigación en el Programa de Formación Musical”, “Gestación del proyecto desde las ideas” y “Particularidades de la concepción de los proyectos desde los énfasis del Programa de Formación Musical”.

1.1. Asignaturas destinadas a la formación para la investigación en el Programa de Formación Musical

Según Miyahira (2009) "para que una persona posea la capacidad de producir conocimientos, y de aprendizaje permanente, requiere tener capacidades para la investigación" (p. 119). Este aspecto ha sido importante en el planteamiento del Programa de Formación Musical, ya que la investigación ha sido considerada como eje transversal "ampliando el espectro de posibilidades en el ejercicio profesional" (Universidad El Bosque, 2005, p. 15).

En el documento de Registro Calificado del año 2005 se menciona también que el egresado tendrá la "capacidad de desarrollar proyectos de investigación cultural, histórica, etnográfica, pedagógica y de lenguajes actuales de la música, en los que se analice, se cree y se proyecte la identidad cultural, con el propósito de buscar y proponer alternativas para su desarrollo" (Universidad El Bosque, 2005, p. 13).

Cerda (2007) mencionó que "la formación investigativa tiene especial importancia para el desarrollo de una actitud y una cultura científicas entre estudiantes y docentes" (p. 117). En el Programa de Formación Musical esta se ha gestado desde las asignaturas vinculadas al área de investigación: Metodología I y II, Proyecto Promocional y Proyecto Artístico.

Los documentos de los Registros Calificados del Programa de Formación Musical de los años 2005 y 2013 mencionan que en Metodología I y II se pretende desarrollar habilidades para la organización y el manejo de información, "diseño de proyectos y desarrollo de procesos con carácter investigativo en los estudiantes del programa de Formación Musical" (Universidad El Bosque, 2005, p. 33; 2015, p. 55).

El Proyecto Promocional consiste, según los Registros Calificados anteriormente mencionados, en una experiencia de desarrollo de un proyecto, cuyos resultados dan cuenta de los cuatro meses en los que se cursa la asignatura; se indica allí que "los resultados y su complejidad dependen únicamente del estudiante, su disciplina de trabajo y el nivel de profundidad que decida imprimirle a sus propuestas y los productos generados" (Universidad El Bosque, 2005, p. 66).

Hasta el año 2014 las asignaturas de Proyecto Artístico en el Énfasis de

Ingeniería se desarrollan en dos cursos que se inician en noveno semestre. En Proyecto I se realiza una propuesta de proyecto "personal, con carácter musical en el cual el estudiante expone sus aprendizajes y logros como parte de una formación profesional musical" (Universidad El Bosque, 2005, p. 55) y en Proyecto II se finaliza el trabajo y se desarrolla la socialización del proceso y el producto con un jurado.

En los demás énfasis el proyecto artístico es de cuatro niveles y tiene inicio en séptimo semestre. En estos programas, el Proyecto Artístico I está destinado a la realización de los mismos contenidos que en el semestre I de Proyecto Artístico de Ingeniería. En el Proyecto Artístico II "se consolida el objeto de estudio fortaleciendo los referentes teóricos y técnicos que lo estructuran; se visibiliza un producto final sólido y acorde a las intenciones del programa" (Universidad El Bosque, 2005, p. 63).

En el Proyecto Artístico III se "realiza la culminación del proyecto, con un producto sólido y acompañado de un informe de proceso claro y bien estructurado. Se definen ajustes formales, procedimentales y teóricos del proyecto" (Universidad El Bosque, 2005, p. 66). Finalmente, según el Registro Calificado de los años 2005 y 2013, en el Proyecto Artístico IV se realiza la socialización del proceso, resultados y productos del trabajo (Universidad El Bosque, 2005, p. 68).

Las asignaturas correspondientes al área de investigación que se ofertaban para el año 2005 actualmente se conservan pero con algunas variaciones que han correspondido a los nuevos requerimientos y competencias laborales de los egresados. En la Figura 1 que se presenta a continuación, se muestra el semestre en el que se imparten las asignaturas del área de investigación, según la reforma curricular del año 2013.

Figura 1. Asignaturas del área de Investigación del Programa de Formación Musical.

Fuente: elaboración propia.